

从“基本功”到“基本力”：AI 时代造型基础课程的人文审美转向

——面向新增艺术专业背景的教学改革研究

王 威

武汉工程大学 湖北武汉

【摘要】随着教育部新增跨媒体艺术、科技艺术、游戏艺术设计等 46 个新兴专业，艺术设计教育正面临“艺术+科技”深度融合的转型。与此同时，生成式人工智能的爆发对以造型能力为核心的传统基础教学提出根本性质疑：当 AI 能在秒级内生成高质量图像，手绘造型训练的价值何在？本文认为，AI 时代的造型基础课程非但不能弱化，反而应当强化其人文审美内核——培养学生那些 AI 无法替代的能力：对生命经验的体察、对文化语境的感知、对情感温度的传递。文章提出从“造型基本功”向“造型基本力”的范式转换，并结合新增艺术专业的共性需求，从课程理念、内容重构、教学方法三个维度，探讨如何在数字技术赋能的同时，将人文审美确立为造型基础课程的价值根基。

【关键词】造型基础课程；人工智能；人文审美；新增艺术专业；教学改革

【收稿日期】2026 年 2 月 16 日

【出刊日期】2026 年 3 月 30 日

【DOI】10.12208/j.ssr.20260082

From "Basic Skills" to "Basic Abilities": A humanistic and aesthetic shift in basic art form courses in the AI era—A study on teaching reform for newly added art majors

Wei Wang

Wuhan University of Engineering, Hubei, Wuhan

【Abstract】 With the addition of 46 emerging majors by the Ministry of Education—such as Intermedia Arts, Art and Technology, and Game Art Design—art and design education is navigating a transformation driven by the deep integration of "Art + Technology." Simultaneously, the explosion of Generative AI has raised fundamental questions about traditional foundation teaching centered on modeling and shaping capabilities: When AI can generate high-quality images in seconds, what is the value of manual drawing training? This article argues that instead of being weakened, the humanistic and aesthetic core of foundational modeling courses should be reinforced in the AI era, focusing on cultivating student abilities that AI cannot replicate: the observation of lived experiences, the perception of cultural contexts, and the transmission of emotional warmth. The paper proposes a paradigm shift from "basic modeling skills" to "basic modeling faculties." By aligning with the common requirements of newly added art majors, it explores—from the dimensions of curricular philosophy, content restructuring, and pedagogical methods—how to establish humanistic aesthetics as the value foundation of modeling courses while leveraging the empowerment of digital technology.

【Keywords】 Basic art courses; Artificial intelligence; Humanistic aesthetics; New art majors; Teaching reform

1 引言：AI 时代的“基础之问”

2025 年，教育部新增跨媒体艺术、科技艺术、游戏艺术设计等 46 个艺术专业。这一调整释放了明确信号：未来的艺术人才培养，必须回应“文化+科技”深度融合的趋势。跨媒体艺术强调媒介融合与叙事创新，科技艺术将 AI、VR 作为创作语言，游戏艺术设计聚焦数字世界的视觉构建——这些专业共同指向一个复

合型人才画像：既具备艺术感知力，又理解技术逻辑；既能深度观察生活，又能跨媒介表达创意。

然而，就在艺术教育加速拥抱科技的同时，一场更深层的变革正在发生。生成式人工智能让“图像生产”变得前所未有的容易。Midjourney、Stable Diffusion 等工具能在秒级内生成高度完整的视觉作品，传统需要数年训练的造型能力似乎正在被技术“平权”。这带

来一个根本性质疑：当机器能“画”得比人更快、更“准”，我们为什么还要让学生花大量时间学习素描、色彩？造型基础课程的价值究竟在哪里？

这一问题直指艺术设计教育的根基。造型基础课程——以素描、色彩、构成为核心——长期以来被视为艺术专业的“入口”。中央美术学院造型学科基础部秉承的“宽基础、厚基础”理念^[1]，代表着中国高等美术教育对这一传统的坚守。然而，面对AI的冲击，简单地固守传统或盲目追逐技术，都难以回应时代叩问。

本文的核心立场是：AI时代的造型基础课程，非但不能弱化，反而应当强化其人文审美内核。改革的方向不是用数字工具替代手绘训练，而是重新理解“基础”的内涵——从单一的造型技能训练，转向涵盖观察力、形式敏感度、文化理解力、情感表达力的综合素养体系。这一转向的核心，是培养学生那些AI无法替代的能力：对生命经验的体察、对文化语境的感知、对情感温度的传递。

2 现状审视：造型基础课程的“不变”与“变”

2.1 造型基础课程的不可替代性

造型基础课程历经百年发展，形成了相对成熟的教学体系。以中央美术学院造型学科基础部为例，其课程设置涵盖“造型基础”“立体基础”“创作基础”“传统基础”四大板块^[1]。素描训练培养学生的观察能力和形式敏感度，色彩课程建立对色调、情感、象征的理解体系，解剖与透视则提供理性分析视觉世界的工具。这些能力的核心价值在于：它们关乎“看”的方式——不是机械地记录视觉信息，而是有选择、有情感、有理解地观看世界。

正如央美基础部的教学理念所揭示的，扎实的造型能力是艺术创作的重要前提^[1]。即便在摄影术发明时，人们也曾预言绘画的终结，但事实是，摄影解放了绘画，使其从再现功能中抽身，走向更广阔的表现领域。同样，AI的崛起或许正在倒逼艺术教育回归其本质：艺术教育的终极目标，不是培养“画得像”的人，而是培养“看得深、想得透、表达得活”的人。

2.2 当前教学与时代需求的错位

然而，承认造型基础的核心价值，并不意味着现有教学体系无需变革。事实上，当前造型基础课程与新兴艺术专业的需求之间，存在显著的结构性错位。

从共性需求看，跨媒体艺术、科技艺术、游戏艺术设计等专业都要求学生具备跨媒介表达能力、技术与艺术融合能力、快速创意可视化能力。而传统造型课程偏重纸本铅笔的长期作业，对数字工具、AI辅助创作

涉及有限；强调个体精雕细琢，缺乏项目协作思维；注重“如何画”的技法传授，对“为何画”的价值追问不足。

最后一点尤为关键。在AI能够生成海量图像的今天，比“如何画”更重要的是“画什么”和“为何画”。当前造型基础课程普遍存在的倾向是：注重技法而忽视价值，强调形式而弱化语境，关注画面本身而疏离现实生活。这种“技术中立”的取向，恰恰难以应对AI时代的挑战——因为AI最擅长的，正是形式层面的模仿与组合；而AI最匮乏的，正是对生命经验的切身理解、对文化语境的深度感知。

2.3 问题的聚焦

综上所述，当前造型基础课程面临的主要矛盾是：以写实再现为导向的训练体系，与以创意生成、价值判断、人文表达为导向的时代需求之间的错位。这一矛盾在AI技术迅猛发展的背景下被进一步放大——当形式层面的“画得好”可以被机器轻易超越，艺术教育必须回答：人类艺术家的独特价值究竟何在？

答案或许在于：机器可以生成图像，但无法替代人赋予图像以意义。造型基础课程的当代使命，正是培养学生成为“意义的赋予者”，而非仅仅是“图像的制造者”。

3 理论根基：AI时代为何需要强化人文审美

在探讨具体改革路径之前，有必要从理论层面阐明：为何在AI时代，造型基础课程需要强化而非弱化人文审美培养？

3.1 AI的边界：生成而非创造

当前生成式人工智能的工作原理，本质上是数据训练基础上的模式识别与概率预测。AI的“创作”存在三个根本性局限：

第一，AI缺乏生命经验。它没有童年记忆，没有情感创伤，不知道阳光洒在皮肤上的温度，不理解离别时的怅惘。而这些，恰恰是人类艺术的源泉。

第二，AI缺乏文化语境。它可以模仿某种风格，但无法理解风格背后的文化逻辑——为什么宋代山水画追求“意境”，为什么西方文艺复兴强调“透视”。这些文化密码的解读，需要深层的文化理解力。

第三，AI缺乏价值立场。它不关心“什么是美的”“什么是值得表达的”。它可以生成任何主题的图像，但无法对主题进行价值判断。而伟大的艺术，从来都包含着艺术家对世界的主张。

正是这三个“缺乏”，划定了AI的能力边界，也为人文审美培养留下了不可替代的空间^[5]。

3.2 艺术教育的本质：培养完整的人

如果说 AI 时代的艺术教育有一个核心命题，那就是：我们不是在培养“会画图的人”，而是在培养“完整的人”。完整的人，意味着具有丰富的情感体验、敏锐的社会观察、深厚的文化素养、独立的价值判断。这些品质无法通过技术训练获得，而需要在长期的审美熏陶、文化浸润中逐渐养成。

造型基础课程在这一过程中扮演着独特角色。素描不只是线条与明暗的训练，更是一种“观看之道”——学会用艺术家的眼睛观察世界，发现平凡中的诗意。色彩不只是色相与明度的关系，更是一种“情感语言”——理解不同色调的情感意涵。构成不只是点线面的组合，更是一种“思维方式”——建立对形式与意义的敏感。

从这个意义上说，造型基础课程的本质，不是教会学生“画得像”，而是帮助学生建立一种艺术化的感知方式、思维方式、表达方式。这正是 AI 无法替代的、属于人的核心素养。

3.3 人文审美的内涵

所谓人文审美，在本文语境中指的不是某种特定的审美趣味，而是一种以人的经验、情感、价值为核心的审美立场。它包含三个层次：

对生命的体察。能够感知生活的细微之处，理解人的喜怒哀乐。这种能力需要在真实的生活体验中慢慢培养。

对文化的理解。能够理解不同文化背景下的艺术语言，把握传统与现代的对话关系。这需要系统的文化史学习。

对价值的判断。能够明确“什么是值得表达的”，在多元价值中保持清醒的立场。这需要哲学思辨能力的培养。

这三个层次，构成了造型基础课程人文审美培养的基本框架。

4 改革方向：从“基本功”到“基本力”的范式转换

基于上述分析，本文提出造型基础课程改革的核心理念：从传统的“造型基本功”训练，转向面向数字时代的“造型基本力”培养。

4.1 重新定义“基础”：造型基本力的四维构成

所谓“造型基本力”，是指在 AI 时代从事艺术创作所必需的核心素养体系。它包含四个相互关联的维度：

维度核心内涵 AI 的可替代性培养重点：

观察力有情感、有理解地观看世界低(AI 无意识)速写训练、生活记录；

形式敏感度对视觉语言的直觉把握中(AI 可模仿)构成训练、名作分析；

文化理解力对艺术现象背后文化逻辑的理解低(AI 无语境)艺术史论、传统研习；

情感表达力将内在情感转化为视觉语言低(AI 无体验)主题创作、叙事训练。

这四维能力的核心特征在于：它们共同指向“人”的维度——人的感知、人的理解、人的情感。这正是 AI 无法替代的核心素养。

4.2 确立人文审美的核心地位

在四维能力框架中，人文审美不是其中一个维度，而是贯穿所有维度的价值主线。这意味着：

观察力的培养，不仅是视觉准确性的训练，更是“有温度的观看”——引导学生关注生活、体察人情。

形式敏感度的培养，不仅是形式规律的掌握，更是“有意味的形式”——理解形式背后的情感意涵。

文化理解力的培养，不仅是知识的积累，更是“有根的表达”——在传统与现代的对话中确立文化立场。

情感表达力的培养，不仅是技术的运用，更是“真诚的言说”——用艺术语言表达真实的情感体验。

4.3 媒介融合：拓展而非替代

在强化人文审美的同时，造型基础课程也需要回应新兴专业对跨媒介表达的需求。这不是用数字工具替代传统媒介，而是实现有机融合：

传统媒介（铅笔、碳笔、水彩）因其与手、眼、心的直接关联，依然是培养观察力、感受力的最佳载体。纸笔之间的触感、痕迹的不可完全控制，恰恰是数字工具难以替代的“人”的印记。

数字工具可以作为创意激发、快速迭代的辅助手段。关键在于引导学生理解：工具是服务于表达的，而非表达本身。鼓励学生尝试“手绘+数字”“写生+AI生成”等融合方式，在媒介对话中拓展表达边界。

5 实施方案：人文审美引领下的教学重构

5.1 课程体系重构

在央美基础部四大课程模块基础上，注入人文审美内核：

造型基础（观察与表达）：从“画得像”到“画得有感受”。增加生活速写、感知日记，设置主题性静物如“母亲的物件”。

立体基础（空间与叙事）：从形体结构到空间叙事。探索体块组合的情感表达，空间氛围的营造。

创作基础（创意转化）：从技法训练到意义生成。开展“我身边的……”主题创作，强调从观察到表达的完整流程。

传统基础（文化转译）：从技法模仿到文化理解。进行传统造型元素的当代转化，探索传统材料与现代观念的对话。

5.2 教学内容更新

深度融入生命经验：将写生训练与生活体验结合。设置主题性写生如“我的家人”“城市表情”，使写生成成为观察生活、体察人情的过程。

深度融入文化理解：将技法训练与文化语境结合。临摹前先分析作品的文化背景、情感意涵；尝试传统元素的当代转译。

深度融入价值判断：将形式训练与意义追问结合。每次创作前明确表达意图，建立课堂评议制度，对“什么是好的艺术”展开讨论。

5.3 教学方法创新

借鉴上海逸夫职校“四阶递进式”教学模式^[4]：

第一阶：感知激活。通过沉浸式影像、经典作品赏析，建立学生对造型问题的情感连接。

第二阶：理性解析。借助结构图示、建模软件，将造型规律转化为可理解的逻辑，但始终强调形式服务于内容。

第三阶：文化拓展。引入相关文化背景、历史脉络，帮助学生理解造型语言的文化意涵。

第四阶：创意实践。完成从观察到表达、从构思到作品的完整创作，鼓励学生用自己的语言说自己的话。

5.4 教材建设支撑

参照南京林业大学《造型基础》教材经验，新形态教材应突出：理念上坚持“形态—技术—价值”三位一体^[3]；案例上选取能够引发情感共鸣、体现文化深度的作品；每个章节设置“思考与讨论”环节，引导学生对艺术问题展开反思^[6]。

6 结语：为 AI 时代筑牢“可生长的基础”

回到开篇的问题：当 AI 能够生成图像，我们为什么还要学习造型基础？

因为造型基础课程的核心使命，从来不是教会学生“画得像”，而是帮助学生成为“完整的人”——具有丰富的生命体验、敏锐的文化感知、独立的价值判断。这些品质，恰恰是 AI 无法替代的、属于人的核心

素养。

面向新增艺术专业的造型基础课程改革，不是在传统体系上“打补丁”，而是基于对时代命题的深刻理解所进行的系统性重构。改革的最终目标，不是培养“技术熟练的操作者”，而是培养“有感受、有思想、有立场”的艺术创作者。

在这个意义上，我们提出从“基本功”到“基本力”的范式转换。所谓“基本力”，就是为学生提供一个“可生长的基础”——既保留造型艺术的核心价值（对生命的体察、对文化的理解、对价值的判断），又赋予其面向数字时代持续生长的能力接口。这一基础的核心，是那些 AI 无法替代的、属于人的品质：真诚的观察、深刻的理解、勇敢的表达、清醒的立场。

当技术的浪潮不断翻涌，艺术教育最需要守护的，恰恰是这些“人的尺度”。造型基础课程作为艺术设计的“入口”，有责任为学生筑牢这一根基——使他们在技术的喧嚣中，始终记得：艺术之所以为艺术，不在于“画得像”，而在于“说得真”；不在于“技术高”，而在于“情意深”。

这，或许就是 AI 时代造型基础课程最根本的使命。

参考文献

- [1] 中央美术学院造型学科基础部. 教学理念与课程体系[Z].
- [2] 天津美术学院. 新学科：前沿创新学科专题[Z].
- [3] 南京林业大学艺术设计学院. 《造型基础》教材建设研讨会纪要[R]. 2024.
- [4] 上海逸夫职业技术学校. 数字化工具赋能造型绘画教学实践[R]. 2024.
- [5] 中国图像图形大会. 新时代动画、游戏和智能影像艺术应用型人才培养论坛专家观点[C]/中国图像图形大会相关文集（若没有具体文集名可省略此部分）. 2024.
- [6] “跨越与重构”国际高等美术院校基础教学论坛. 会议论文集[C]. 2023.

版权声明：©2026 作者与开放获取期刊研究中心（OAJRC）所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS